

贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧探析

苏杨民
(安阳幼儿师范专科学校 河南安阳 455000)

摘要:贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲是继巴赫四十八首平均律以后钢琴文献中最大的曲集。其奏鸣曲的主要内容是以生活为背景,来表达他对人和自然的热爱以及对理想的追求和对苦难的忍耐。从贝多芬创作作品的思想变化上和演奏上可以看到其作品的风格。本文主要对贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧进行探析。

关键词:贝多芬 钢琴奏鸣曲 演奏技巧

中图分类号:J624.1

文献标识码:A

文章编号:1672-3791(2014)06(c)-0195-01

贝多芬在对音乐创作时,将古典的音乐手法和模式进行创新,使得传统的技法焕发了新的生命力。在其音乐创作中,加大了作品的对比度,从而使得音乐的跳动性增大,打破了钢琴曲快一慢一快的方法,进一步扩大了各个链接句和段落,使整个曲子充满活力。

1 钢琴奏鸣曲式

现代的钢琴奏鸣曲是指由三个或者四个乐章组成的套曲,其发展的顶峰阶段是18世纪,四个乐章的布局都不一致,第一乐章的描写侧重点是奏鸣曲式,第二乐章主要侧重于慢板,第三乐章的重心在于小舞曲和诙谐曲,第四乐章主要为回旋曲。贝多芬奏鸣曲在形式上更加接近于海顿的音乐,由于受到海顿的影响和熏陶,贝多芬学会了使用短小的动机发展作品的技巧,使用这样的方法可以将其音乐中所要表达的内容更好的表现出来,使其音乐构思更为独特,和其他音乐相比形成鲜明的对比和强烈的冲突。贝多芬的作品技巧和其他音乐制作技巧相比,其音乐的发展形式相对独特,他对音乐的运用也是得心应手,由此产生了较多的华丽乐章。

演奏者需要了解贝多芬奏鸣曲,就要对古典奏鸣曲快速的了解,最好的了解和熟悉方法就是弹奏莫扎特奏鸣曲。莫扎特奏鸣曲不论是在歌唱性方面还是在抒情性方面都具有较强的吸引力。面对复杂的曲式,演奏者需要了解其各个部位的特性,主要的部位有呈现部、发展部和再现部。奏鸣曲乐章的中心部分是发展部,贝多芬奏鸣曲与传统的作曲家作品相比其发展部相对较长,从而形成了奏鸣曲的主要特征。贝多芬奏鸣曲还有一种特点是调性布局的特点。呈现部和再现部各有小结束部,演奏者对各个结束部熟悉才能将乐章严密的组织起来,使演奏形式更加完美。

2 钢琴奏鸣曲的演奏力度和强音

贝多芬奏鸣曲变化较多,力度和强度也比较大,在奏鸣曲中经常使用的是强音。贝多芬对作品进行创造时,会写上各种各样的记号,将其音乐的需要表达出来。所以一般的钢琴演奏者用同样的力度和手法演奏莫扎特的曲子会觉得相对轻松,但是演奏贝多芬的曲子会觉得比较困难。弹奏者对力度和控制和把握是整个音乐中不可分割的一部分。在对贝多芬奏鸣曲进行演奏时,要把握其弹奏规律,在弹奏时候,从弱

音直接跳到强音,避免先强后弱的演奏方法,将后半拍或是弱拍放在强音之前。例如在演奏贝多芬第一乐章的“悲怆曲”时,由于力度不同导致乐曲中同一个材料完成的曲目性质出现差异。在调性布局中,显示部的第一句是以弱为主,而发展部的第一句逐渐加强,同样的材料体现出不同的效果。再现部的结尾首句是强音,展示出力量的重心。与之相反的是,在第九奏鸣曲中,显示的是先强后弱的效果,演奏由渐强到突弱。演奏者通过弱音和强音的变化来表达不同的感情。

3 钢琴奏鸣曲演奏中音色和踏板的控制技巧

贝多芬的演奏体现的是一种热情而宏大的演奏,在钢琴的选用方面,他喜欢使用音色较为浑厚的勃罗德伍德牌钢琴,使用这种钢琴通常情况下会出现琴弦断裂的现象,更加体现了他弹琴的力度。此外,贝多芬对音乐的想法和追求也比较独特,在其月光奏鸣曲中,音色和效果与肖邦作品不相上下,肖邦将踏板称为钢琴的呼吸,贝多芬在作品的制作中也体现了这种道理。贝多芬在钢琴奏鸣曲中写到了踏板记号,有限的标志却有着鲜明的效果,为月光奏鸣曲增添了更多的色彩。

多次演奏“暴风雨”奏鸣曲的音乐家在演奏的过程中会发现,第一乐章中的广板部分有一些标志性的记号,主要是贝多芬写上去的踏板记号。除此之外,在暴风雨奏鸣曲的结束部分也有踏板记号的存在,可以对整个乐章的气势进行烘托。在乐章中有两句宣叙调部分,作曲时,为了避免出现混杂不清的声音,让人们在弹奏的过程中能有一种享受的乐趣,贝多芬将里面整句使用的踏板部分进行修改,有些部分甚至用其他的乐调进行替换。研究贝多芬创造的所有乐曲可以得出,其本人具有很强的个性和创造力,从他的音乐中可以感受到他倔强的性格。在贝多芬的“黎明”奏鸣曲中,也使用了一些较长的踏板,踏板中包含了二度音进行和大小调的交换等。使用这种方法使得音乐体现一种不协和和混杂的效果,但是一定程度上达到了音乐所需要的效果,可以为弹奏者增加一定的幻想,使他们在弹奏的过程中体会一种诗意。在弹奏中,为了减少声音的混杂,也可以适当的对踏板进行变换,但是在变换中应该保持低音的延续。

可以通过贝多芬的很多奏鸣曲找出踏

板的记录,例如其创作的第十三奏鸣曲、第二十九奏鸣曲、第三十奏鸣曲等都有踏板记号的存在。在乐曲创作中,贝多芬一般使用踏板记号比较小心谨慎,凡是涉及到踏板使用的曲子,在演奏中应该对其仔细推敲。对于没写踏板记号的乐曲,演奏者在参考乐章的过程中应该适当的添加踏板,这样更能体现乐曲的个性。为了避免奏鸣曲中出现较多的颤音,要对踏板及时进行换置,为了确保在换置踏板期间不出现断痕,一般情况下应该采用切分踏板的方法,对踏板放开和踩下的动作要保持轻度稳重。在演奏中为保持整个演奏效果的纯净,演奏者可以踩四分之三的踏板,这样即能使得演奏效果较佳,又能使得音色更加纯正。

4 结语

贝多芬的音乐创造中能够体现一种强大的生命力,其整首作品中的节奏独特,体现出他对自然、对生命以及人生的热爱。在演奏技巧上,他将钢琴曲和弦织体相结合,更能体现旋律的各种特点。在演奏中,对于踏板的使用使得奏鸣曲表现丰富。贝多芬的奏鸣曲与其他交响乐相比,具有博大的构思和宏伟的气魄,一定程度上发展了现代音乐的先声,在钢琴曲中创造了先例和高峰。

参考文献

- 1 申宏雁.贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧探析[J].文艺生活·文艺理论,2013(6).
- 2 沈颖.试论贝多芬钢琴奏鸣曲的演奏技巧[J].音乐大观,2013(7).
- 3 邓火.论贝多芬的三首钢琴奏鸣曲:《悲怆》、《月光》、《暴风雨》[J].艺术百家,2010(z1).
- 4 吴静.赏析贝多芬钢琴奏鸣曲的创作风格与演奏技巧[J].神州(中旬刊),2013(6).